

CALL NO.

CA1

ID 55

-69D23

GOVT

3 1761 11764204 1

Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761117642041>

CAI
ID55
-69D23

Upfront and Uptight in Architecture, 50 Years Ago

Canada National design council.
[General publications] [G-11]

Le mouvement avant-gardiste d'il y a 50 ans, en architecture

16

A Summary of a Seminar by Professor William S. Goulding
School of Architecture
University of Toronto

Presented at 'Design Canada' Toronto, December, 1969

Useful information and fresh perspectives into important issues often evolve during seminars. This naturally depends on the calibre of the speakers, the relevance of the topic and the response of the participants.

Unless the main thrust of the discussion is summarized, published and distributed selectively, the participants are the only ones who profit from a productive, vital seminar session.

This summary of a seminar at 'Design Canada' was prepared for precisely those reasons. The quality of the insights and information generated at the seminar, the high level of communication among the participants and the nature of the subject called for a record of the event.

This summary was prepared under the direction of the National Design Council. The Council is a consultative body responsible to the Minister of Industry, Trade and Commerce.

Sommaire d'une conférence d'étude: par le Professeur
William S. Goulding,
Ecole d'architecture, Université de Toronto

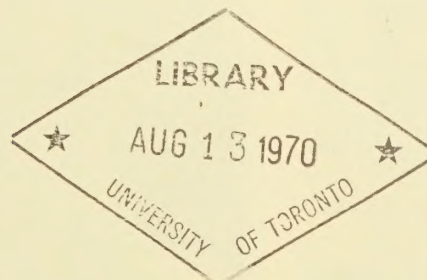
Présenté à 'Design Canada', Toronto, décembre 1969

Les conférences d'étude produisent souvent des données utiles et des points de vue nouveaux sur d'importantes questions. Tout dépend, naturellement, du calibre des conférenciers, de la pertinence du sujet et de l'intérêt éveillé chez les participants.

A moins que les points principaux des débats ne soient résumés, publiés et distribués de façon sélective, les participants sont les seuls à profiter d'une conférence d'étude fructueuse et productive.

Ce sommaire d'une conférence d'étude de 'Design Canada' a été préparé pour ces raisons. La qualité du texte, les renseignements précieux qui ont été fournis, le niveau élevé de communication qui a été observé parmi les participants ainsi que la nature du sujet exigeaient de consigner le tout par écrit.

Ce sommaire a été préparé sous la direction du Conseil national de l'esthétique industrielle. Le Conseil est un organisme consultatif relevant du Ministre fédéral de l'Industrie et du Commerce.

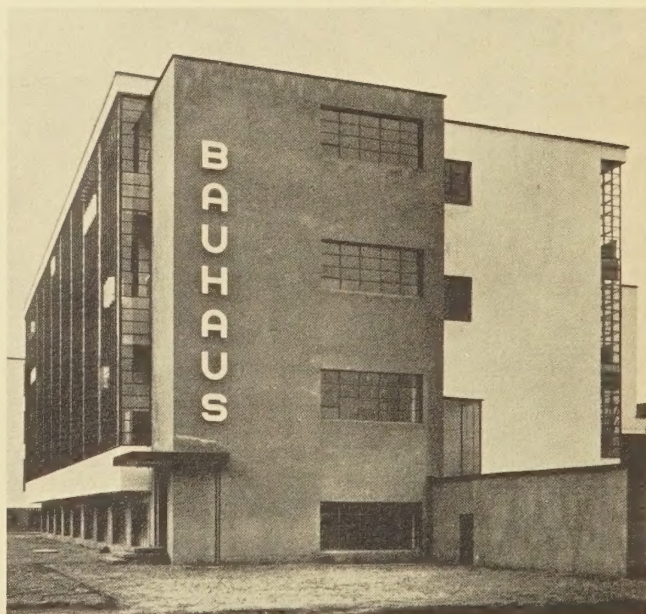
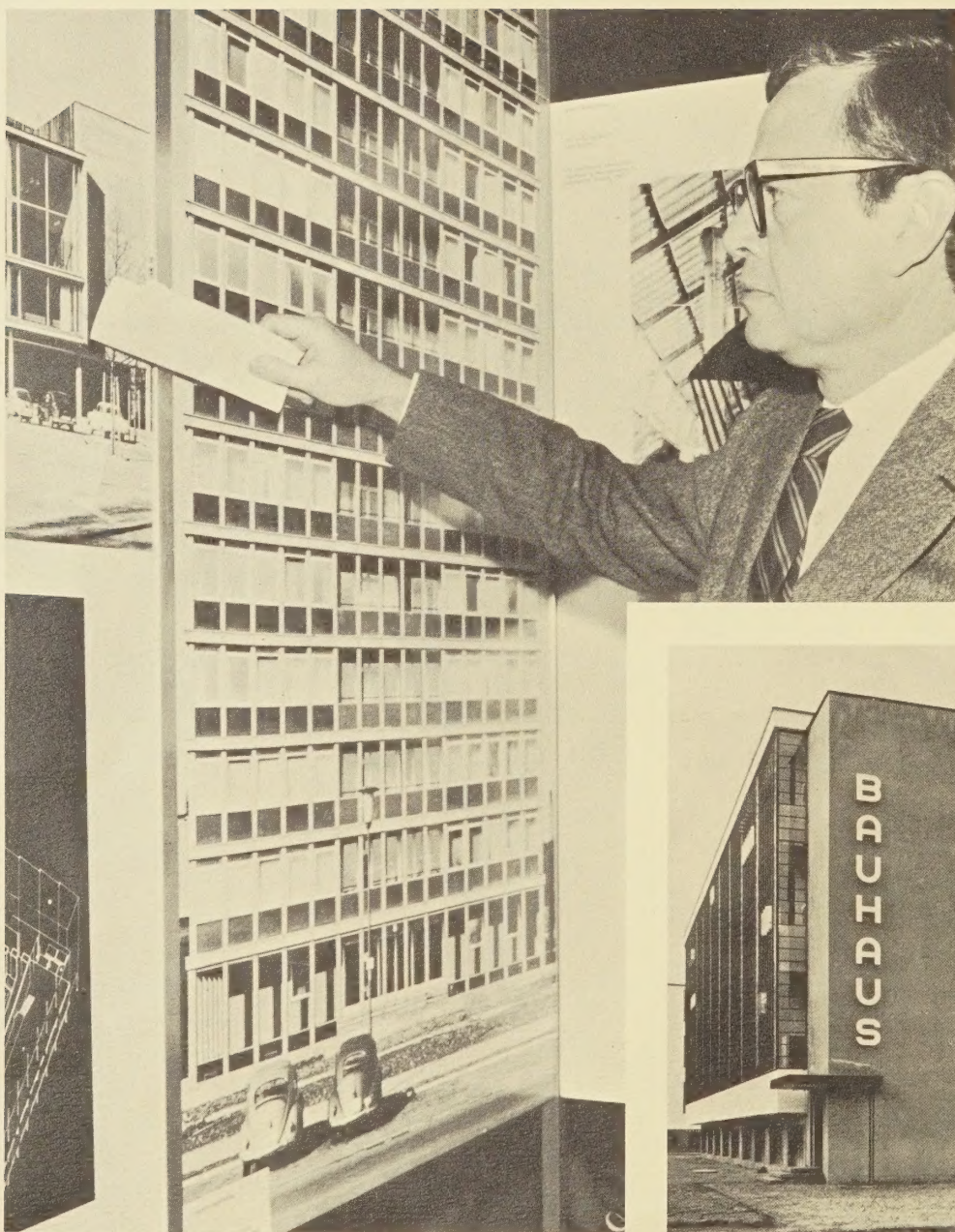

Prof. Goulding indicates architectural detail at 'Design Canada' exhibition.

Le professeur Goulding montre un détail architectural lors de l'exposition 'Design Canada'.

The Bauhaus headquarters at Dessau, Germany.

Le siège du Bauhaus à Dessau, Allemagne.

CA1
ID55
-69D23

Although the Bauhaus experiment began half a century ago, designers are still promoting many of the ideas generated at the school, which was established at Weimar, Germany, in 1919, then moved to Dessau and finally to Berlin, where it was closed in 1933.

It was, in the words of Professor William S. Goulding, of the University of Toronto School of Architecture, "the first school of its kind for people who were interested in making things."

Prof. Goulding was discussing the development and contribution of the Bauhaus masters and students to contemporary design in a lecture at 'Design Canada', Toronto.

His talk was held in conjunction with an international exhibition of Bauhaus architectural models and drawings, paintings, sculpture, typography, weaving, ceramics, prints, posters, stage design, furniture, furnishings and industrial design — displayed at 'Design Canada' and the Art Gallery of Ontario in December, 1969.

The exhibition was presented with the co-operation of the National Design Council and the Department of Industry, Trade and Commerce.

New World Builders

"The Bauhaus was founded in a chaotic Germany," Prof. Goulding said. Students gathered there from various parts of Europe were "out to build a new world." The "good burghers" were extremely suspicious of what the conclave of bearded and somewhat unorthodox group was trying to accomplish. There was opposition to the Bauhaus because of its "crusading spirit." In a larger sense, the Bauhaus was reacting against the traditions of the Bismarck Empire; against the "classical" design of that era with its cluttered interiors and overstuffed furnishings.

Upfront and Uptight

The Bauhaus was not an architectural school, Prof. Goulding pointed out. It was a training school for craftsmen, and painters of an advanced outlook were in the forefront of Bauhaus activity.

Bien que l'expérience du Bauhaus ait commencé il y a un demi-siècle, les designers mettent encore à contribution nombre des concepts élaborés par cette école, établie d'abord à Weimar (Allemagne) en 1919, déménagée à Dessau, puis à Berlin, et fermée en 1933.

Selon le professeur William S. Goulding, de l'Ecole d'architecture de l'Université de Toronto, "ce fut la première école du genre destinée à ce qu'on pourrait appeler des artisans."

Le professeur Goulding parlait de l'apport des maîtres et des élèves du Bauhaus au design moderne, dans une conférence prononcée à 'Design Canada', à Toronto.

Sa conférence avait été organisée dans le cadre d'une exposition internationale de maquettes architecturales et de dessins, peintures, oeuvres de sculpture, travaux de typographie, de tissage, de céramique, d'impression, d'affichage, de scénographie et de design industriel ainsi que des meubles du Bauhaus — mis en montre à 'Design Canada' et à la Galerie des Arts de l'Ontario en décembre 1969.

Cette exposition avait été présentée en collaboration avec le Conseil national de l'esthétique industrielle et le Ministère fédéral de l'Industrie et du Commerce.

Pour un monde nouveau

"L'école du Bauhaus avait été fondée dans une Allemagne bouleversée," a dit le professeur Goulding. Des étudiants étaient venus de diverses parties de l'Europe pour "bâtir un monde nouveau." Les bourgeois de la place se montraient extrêmement méfiants à l'égard de ces "barbus" qui voulaient faire des choses inusitées. On appréhendait leur "esprit de croisade." Au fond, le mouvement du Bauhaus traduisait une réaction contre les traditions de l'Empire de Bismarck, contre le style "classique" de l'époque avec ses intérieurs encombrés et ses ameublements excessifs.

À l'avant-garde et les nerfs tendus

Le Bauhaus n'était pas une école d'architecture, de dire le professeur Goulding. C'était comme une école de métiers, et les peintres les plus novateurs donnaient le ton.

Seminar audience listens intently to Prof. Goulding (upper right).

L'auditoire du colloque écoute attentivement le professeur Goulding (en haut à droite).

Woodcut by Lyonel Feininger.

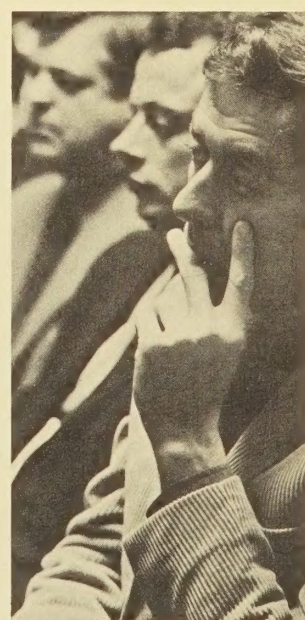
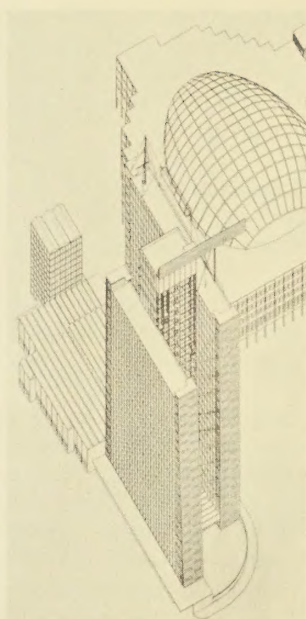
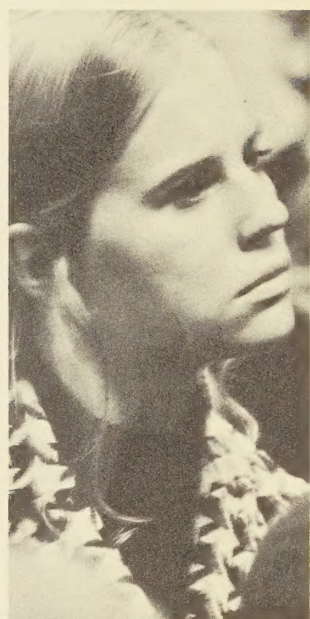
Gravure sur bois par Lyonel Feininger.

Isometric view of school designed by Hannes Meyer.

Vue isométrique d'une école dessinée par Hannes Meyer.

Marcel Breuer chairs.

Chaises par Marcel Breuer.

The Bauhaus school was “upfront” — breaking with traditional concepts of art and design, and producing work that is modern by today’s standards. The Bauhaus was trying to create a new world through good design.

It was “uptight” — setting out as it did to “save the world through good design.” It functioned under great pressure and was opposed by traditionalists until it finally was closed down by the Nazis.

“In many cases we haven’t improved on what they accomplished,” Prof. Goulding said. The profound influence exerted by the Bauhaus over the years continues to inspire designers.

“But what is next? Our technology is superb, yet there are things holding us back. In building, for example, there are restrictive elements. We need a better organization of spaces, a better chance for contemporary work than the prevailing conditions offer at present.”

We need what the Bauhaus lacked — a political element, Prof. Goulding suggested. The German school tended to be non-political. When Bauhaus designers came to the United States they continued to be politically passive and did not offer any forceful views on community planning. “This is a weakness in the Bauhaus story,” he said.

Masters of Form

Although the school’s founder, Walter Gropius, was an architect, the Bauhaus was not biased toward architecture. “The work was oriented toward industry, although these were not mechanically minded people. Painters were employed there, perhaps because of their exploring turn of mind. Gropius called them masters of form.”

Gropius, who was director of the school from its founding until 1928, described his objective as, “a new fusion of man and machine,” to bridge the gap between the old fashioned craftsman and the demands of modern industry. Bauhaus ideas and methods spread throughout the western world (when the school was closed and the masters and students emigrated, many to America).

The Bauhaus worked toward a unity among the crafts and the latter were very much oriented toward industrial design. The major contribution of the Bauhaus, in fact, was the way it revolutionized graphics and industrial design.

Prof. Goulding showed slides of Bauhaus designs to illustrate the experimental and practical work achieved by those associated with and influenced by the German school.

Bauhaus Influence

The UNESCO building in Paris, for example, illustrates Bauhaus influence through handling of space, colour value and scale. The exterior of the building exemplifies the Bauhaus solution to the problem of entering a long, curving structure. “They use sculpture for the area leading to the entrance” — very common today, but new at that time.

The painting of the Bauhaus group shows a free exploration of form, transparency and space. Wassily Kandinsky and Paul Klee, established names in art, did exploratory work of this kind. “This kind of painter was very sympathetic to the three-dimensional work at the school. The painters, a versatile lot, were able to work with others in the crafts.”

L’école du Bauhaus était à l’avant-garde de son époque, rompant avec les concepts traditionnels en art et en design et produisant des oeuvres modernes selon nos normes actuelles. Elle voulait créer un monde nouveau par le truchement du design.

Ses élèves avaient “la fièvre” et les “nerfs tendus”; ils voulaient “sauver le monde.” Ils oeuvraient sous pression. Les traditionalistes s’acharnèrent contre l’école jusqu’à ce qu’elle fût fermée par les Nazis.

“Dans bien des cas, nous n’avons pas réussi à améliorer ce qu’ils ont fait,” a dit le professeur Goulding. L’influence profonde exercée par le Bauhaus au cours des années continue d’avoir son effet sur les designers.

“Mais quelle doit être notre orientation nouvelle? Notre technologie est superbe, et pourtant, certains obstacles existent. Dans la construction, par exemple, il y a des éléments restrictifs. Il nous faut une meilleure organisation des espaces, de meilleures possibilités de travail que les conditions actuelles ne nous offrent.”

Il nous faut ce que le Bauhaus n’avait pas — un élément politique, de dire le professeur Goulding. L’école allemande avait tendance à être apolitique. Lorsque les designers du Bauhaus vinrent aux Etats-Unis, ils continuèrent à se désintéresser de la politique et ne cherchèrent pas à répandre la notion de concepts décisifs sur la planification communautaire. “C’était là une faiblesse de l’école du Bauhaus,” a ajouté le conférencier.

Maîtres de la forme

Bien que Walter Gropius, le fondateur de l’école ait été un architecte, la tendance, au Bauhaus, n’était pas vers l’architecture. “Le travail était orienté vers l’industrie, bien que ces gens n’aient pas été de ceux qui s’intéressent surtout à la mécanique. On y voyait des peintres, peut-être à cause de leur goût pour l’exploration. Pour Gropius, c’était un groupe composé de maîtres de la forme.”

Gropius, qui dirigea l’école depuis sa fondation jusqu’en 1928, avait pour objectif “une fusion nouvelle de l’homme et de la machine” visant à éliminer l’écart entre l’artisanat proprement dit et les exigences de l’industrie moderne. Les concepts et les méthodes du Bauhaus se répandirent à travers le monde occidental (lorsque l’école fut fermée et que maîtres et élèves émigrèrent, en grand nombre vers l’Amérique).

Le Bauhaus voulait faire l’unité parmi les métiers, et ceux-ci laissaient voir une orientation très nette vers le design industriel. De fait, l’apport principal du Bauhaus résida dans la façon dont cette école modifia radicalement l’art graphique et le design industriel.

Le professeur Goulding, dans sa conférence, présenta des diapositives des designs du Bauhaus pour illustrer le travail expérimental et pratique accompli par ceux qui participèrent autrefois aux travaux de l’école ou qui subirent son influence.

L’influence du Bauhaus

L’édifice de l’UNESCO à Paris, par exemple, illustre l’influence du Bauhaus par la façon dont l’espace, la valeur des couleurs et l’échelle des dimensions sont mis à contribution. L’extérieur de l’édifice fait ressortir la solution du Bauhaus au problème consistant à pénétrer dans une structure longue et incurvée.

As early as 1923, at a Weimar exhibition, the school displayed a design for a single family home to indicate what a small house could be. Although it was a "boxy" building, it showed how space could be organized effectively (one large room, with cubicles for kitchen, bedrooms, etc. around it) and pointed the way to the "open plan" style of homes that followed.

The most famous of the Bauhaus buildings was the school structure itself at Dessau — consisting of a studio area, classroom, a connecting link and the residence. It reflects the emphasis which the group put on an appearance of "lightness" in buildings, the use of glass, and the unity of the design.

The Bauhaus school also displayed its new work in typography — the school name, in clean and uncluttered letters, ran vertically down the side of the building. "We're used to it now, but it was quite new in 1923," Prof. Goulding remarked. "Herbert Bayer was the one who set out to take the clutter out of German lettering." Bayer continued his work in typography after he left Germany for the United States in the 1930's. "He played around with lettering much as Gertrude Stein in Paris at the same time was playing with words." Bayer joined the Container Corporation in the United States and began work that changed the whole approach to the typography and design of magazine advertising. In this new style, the lettering became an integral part of the whole ad design. Something like it had been done before, but Bayer's "kind of lettering and positioning of it is pretty much a new style. Compared with the German Gothic type of his day, it was a real shocker to many."

Gropius and Walter Breuer designed university buildings and private homes after they moved to the United States. The house Gropius designed for himself, "an exercise in cubism", shows the Bauhaus concern for making the building as light as possible and for establishing a "unity of outside and inside."

The U.S. architecture of 1937-38 that took on the Bauhaus name "was fashionable but not challenging," Prof. Goulding said. "Universities don't have the same atmosphere as the all-crafts-together milieu which was evident in the original Bauhaus approach. The university is book-oriented, less craft-oriented. This U.S. work as a result was not so creative as when the school was 'upfront' and 'uptight' in the 1920's," he said.

"La sculpture est en vedette dans la partie menant à l'entrée — on voit cela partout aujourd'hui, mais à l'époque, c'était nouveau."

Dans le domaine de la peinture, il y avait du Bauhaus libre exploration de la forme, de la transparence et de l'espace. Wassily Kandinsky et Paul Klee, déjà bien connus dans le secteur de l'art, firent un travail d'exploration de ce genre. "On avait, à l'école, un penchant pour les trois dimensions. Les peintres, qui faisaient un peu de tout, n'hésitaient pas à se mêler aux autres."

Dès 1923, à une exposition de Weimar, l'école mit en montre un design de maison unifamiliale indiquant ce que pouvait être une maison modeste. Même si la forme était un peu celle d'une "boîte", ce design indiquait comment organiser l'espace disponible afin d'en tirer le maximum de commodité (il y avait une grande chambre, avec des compartiments cloisonnés tout autour pour la cuisine, les chambres à coucher, etc.) et faisait oeuvre de pionnier dans le domaine de l'"agencement libre" qui devait devenir populaire par la suite.

Le plus célèbre des édifices du Bauhaus était la structure de l'école elle-même à Dessau; elle comprenait un studio, une classe, un passage et la résidence. Il y avait une ambiance de "légèreté" grâce à l'emploi abondant du verre et à l'unité du design.

L'école du Bauhaus mettait aussi en évidence sa nouvelle typographie: le nom de l'école était présenté sur le plan vertical, et formé de lettres sobres et dégagées. "Nous nous sommes habitués à ce style, mais c'était entièrement nouveau en 1923," de dire le professeur Goulding. "C'est Herbert Bayer qui entreprit de dégager le lettrage allemand." Bayer poursuivit son travail en typographie après qu'il eut quitté l'Allemagne pour venir aux Etats-Unis durant les années 30. "Il chercha à inventer un nouvel agencement des lettres, un peu comme Gertrude Stein s'employait, à la même époque, à Paris, à jouer avec les mots." Bayer entra à l'emploi de la Container Corporation, aux E.-U., et amorça un programme qui devait transformer complètement la typographie et la présentation de la publicité dans les grandes revues. Dans ce style nouveau, le lettrage fait partie intégrante de la présentation de l'annonce elle-même. On avait, dans le passé, fait quelque chose du genre, mais pour Bayer, le choix des caractères et leur agencement constituaient un style différent. "Par comparaison avec le caractère gothique allemand employé à l'époque, c'était quelque chose de radicalement nouveau."

Gropius et Walter Breuer créèrent des modèles d'édifices universitaires et de maisons privées après leur arrivée aux Etats-Unis. La maison que Gropius créa pour lui-même, "qui s'inspirait du cubisme", fait ressortir le concept du Bauhaus qui veut que la structure soit aussi légère que possible et qu'il y ait "unité dans l'intérieur et l'extérieur."

L'architecture américaine de 1937-38 à laquelle on prêta le nom de Bauhaus "était élégante, mais non particulièrement hardie," selon le professeur Goulding. "Les universités ne présentent pas la même ambiance qui s'affirmait, au Bauhaus, par un rapprochement de tous les métiers. L'université est conçu en fonction des livres plutôt que des disciplines. En conséquence, on n'y retrouve pas la même créativité qu'au Bauhaus, où tout était avant-gardisme et pression," dit-il.

In sculpture, theatrical costume designs, in weaving and in pottery – the Bauhaus masters and students carried on their experimentations in form, space, texture and colour.

Prof. Goulding referred to an early Breuer design of a chair – “in effect he’s exploring, studying form and texture.”

Of the many Bauhaus-influenced works displayed at the exhibition, the cantilevered chairs with tubular metal legs were among the objects that underscored our debt to the Bauhaus. As Prof. Goulding put it: “One of the most practical and beautiful inventions in a long time.”

Dans les domaines de la sculpture, des costumes de théâtre, du tissage et de la céramique, maîtres et élèves, au Bauhaus, poursuivaient leurs expériences dans la forme, l’espace, la texture et la couleur.

Parlant d’un modèle de chaise conçu par Breuer au début de l’époque, le professeur Goulding souligne: “Il y a ici exploration et étude de la forme et de la texture.”

Parmi les nombreuses oeuvres exposées ayant subi l’influence du Bauhaus, on notait en particulier les chaises cantilever à pattes tubulaires métalliques. Selon le professeur Goulding, “ces chaises constituent l’une des inventions les plus pratiques et les plus belles qui aient été réalisées depuis nombre d’années.”

